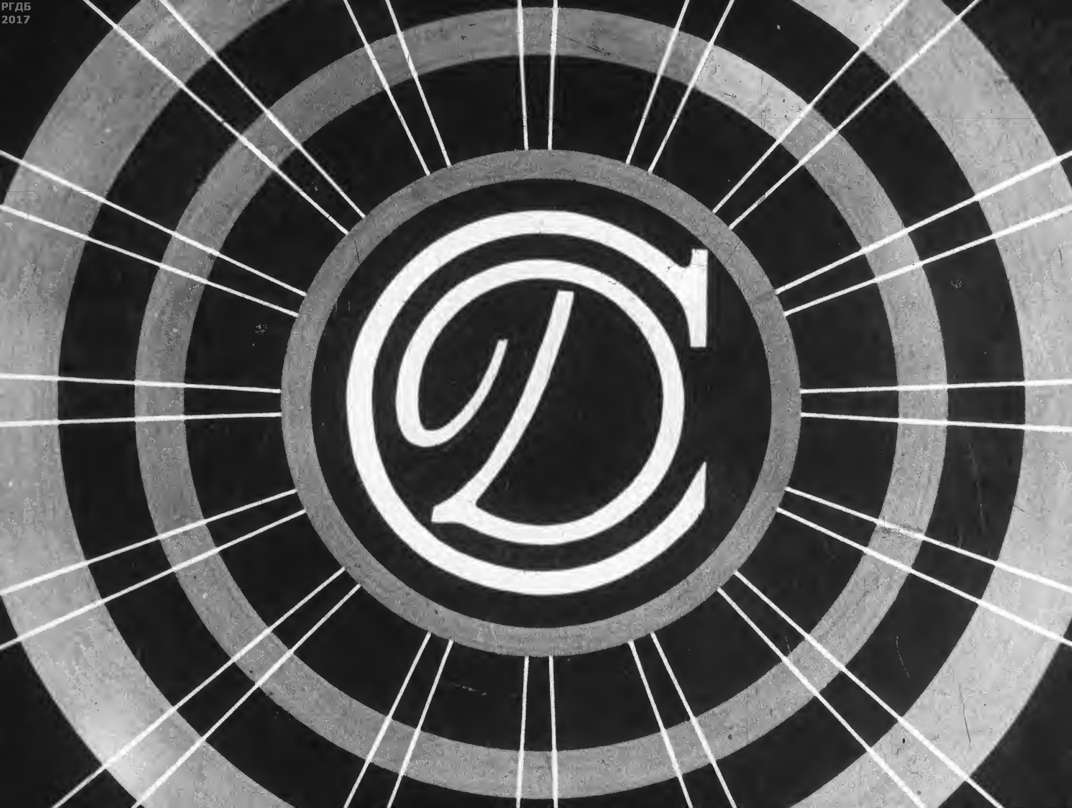
6 9 7 6

1965 г.

3

2

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ШАЛЯПИН

Производство студии „Диафильм"
1959 г.

Этот диафильм рассказывает о великом русском артисте Фёдоре Ивановиче Шаляпине, чья творческая деятельность составила целую эпоху в истории русского и мирового оперного искусства и чей громадный талант заслуженно вызывал восторженные оценки современников.

„Такие люди, как он, являются для того, чтобы напомнить всем нам: вот как силён, красив, талантлив русский народ“, — сказал Горький о Шаляпине.

Ф. И. Шаляпин. (Портрет работы худ. В. Серова).

Это было весной 1898 года... В Петербурге гастролировал Московский театр частной оперы. „Вдруг в третьей картине „Садко“, – писал об этих гастролях известный критик В. В. Стасов, – появился древний скандинавский богатырь...

...Гигантский голос, гигантское выражение его пения, великанские движения тела и рук... всё это было так ново, так сильно и глубоко правдиво. Восхищение, энтузиазм, трепет, радость мгновенно побеждённой публики были громадны..."

Шаляпин в роли Варяжского гостя.

6

Затем, сказав об исполнении роли Ивана Грозного в опере Римского-Корсакова „Псковитянка", критик с восторгом писал: „Как Сабинин в опере Глинки, я восклицаю: „Радость безмерная!" ...Новый великий талант народился!"

Шаляпин в роли Ивана Грозного.

Роли Варяжского гостя и Ивана Грозного исполнял тогда мало известный в Петербурге молодой артист Шаляпин. Откуда же появился на оперной сцене этот новый певец, чей талант Стасов оценил так высоко?

Шаляпин в 1897 г.

Фёдор Иванович Шаляпин родился в 1873 г. в Казани в семье мелкого канцелярского служащего. В этом доме прошло детство Шаляпина.

В семье Шаляпиных царила безысходная нужда, и будущего великого артиста после трёх классов школы отдали в учение к сапожнику, потом к токарю и снова к сапожнику. 12-ти лет он впервые попал в театр и с этого дня страстно полюбил театральное искусство. Через три года он уже выступил статистом в опере Мейербера „Африканка“. Сцена неудержимо влекла его к себе, но отец не одобрял этого увлечения. „В дворники надо идти, скважина, в дворники, а не в театр...“,– говорил он сыну.

Однако молодой Шаляпин думал иначе, и летом 1890 года, полный самых радужных надежд, он отправился в Уфу, в труппу антрепренёра Семёнова-Самарского, куда был принят хористом.

Шаляпин в Уфе. 1891 г.

Но труппа в Уфе скоро распалась. Шаляпин оказался без места. Начались скитания. Много городов объехал он, голодая и бедствуя, работая то грузчиком, то писцом, то актёром на любые роли в небольших провинциальных труппах.

Афиша спектакля „Ревизор", где Шаляпин исполнял роль Держиморды.

РУССКАЯ КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА И ОПЕРЕТТА,
въ субботу, 2 Марта 1891 г.,
ВЪ БЕНЕФИСЪ А. Н. ВАСИЛЬЕВА,
представлено будетъ:

РЕВИЗОРЪ

Комедія въ 5-ти актахъ соч. Н. В. Гоголя,

Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскій, городничій — Г. Пеняевъ.
Анна Андреевна, жена его — Г-жа Станиславская.
Марія Антоновна, дочь его — Г-жа Рѣпникова.
Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель училищъ — Г. Нѣмовъ.
Жена его — Г-жа Ларская.
Аммосъ Өедоровичъ Ляпкинъ-Тяпкинъ, судья — Г. Васильевъ.
Артемій Филипповичъ Земляника, попечитель богоугодныхъ заведеній — Г. Бородинъ.
Иванъ Кузмичъ Шпекинъ, почтмейстеръ — Г. Дунаевъ.
Петръ Ивановичъ Добчинскій, городскіе помѣщики — Г. Мѣшалкинъ.
Петръ Ивановичъ Бобчинскій, городскіе помѣщики — Г. Брагинъ.
Иванъ Александровичъ Хлестаковъ — С. Я. С.-Самарскій.
Осипъ, слуга его — Г. Жилинъ.
Христіанъ Ивановичъ Гибнеръ, уѣздный лѣкарь — Г. Нейбергъ.
Степанъ Ильичъ Уховертовъ, частный приставъ — Г. Смирновъ.
Свистуновъ, полицейскіе — Г. Афанасьевъ.
Держиморда, полицейскіе — Г. Шаляпинъ.

Летом 1892 г. в Тифлисе Шаляпин встретил человека, которому суждено было сыграть особую роль в его судьбе. Это был Дмитрий Андреевич Усатов, бывший артист Большого театра, талантливый и умный педагог.

13

Усатов сразу оценил дарование Шаляпина и целый год бесплатно занимался с ним, а затем помог поступить в Тифлисский оперный театр. Здесь, в этом здании, Шаляпин с успехом спел свои первые партии.

Тифлисский оперный театр.

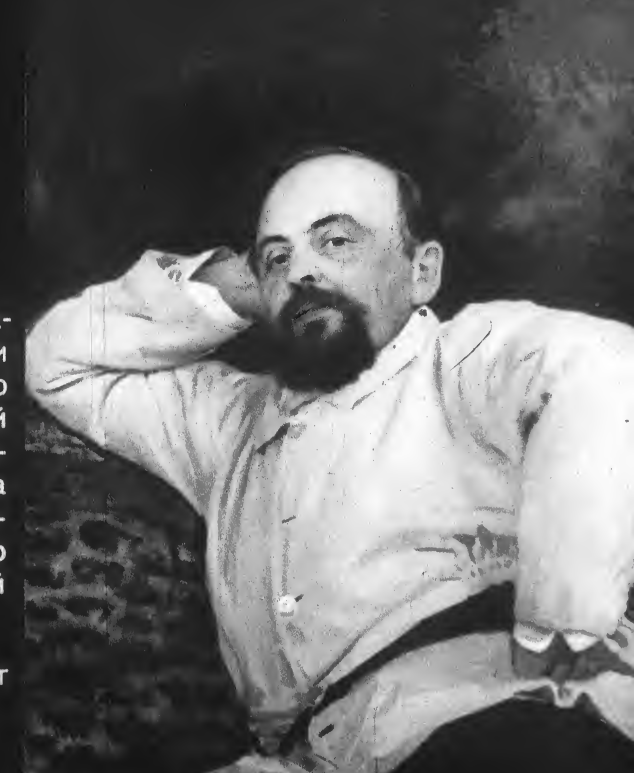
В 1894 г. Шаляпин переезжает в Петербург и весной 1895 г. дебютирует на сцене Мариинского театра. Отныне его путь — путь профессионального оперного артиста — окончательно определился.

В Петербурге Шаляпин попал в среду крупных артистов и музыкантов. Большое влияние на формирование артистического облика молодого певца оказал известный артист Мамонт Дальский – человек большого таланта и большой культуры.

В Мариинском театре Шаляпина почти не занимали в репертуаре, и осенью 1896 г. после гастрольной поездки в Нижний Новгород с труппой Мамонтова он принял его предложение стать солистом нового театра в Москве – Русской частной оперы.

С. И. Мамонтов. (Портрет работы худ. И. Репина).

В театре Мамонтова начался новый период его жизни, период вдохновенной творческой работы и сказочно быстрого взлёта к вершинам мастерства и мировой славы. Первой ролью Шаляпина в Москве была роль Сусанина.

Шаляпину было всего 23 года. Ему не хватало ещё знаний, не хватало сценического опыта. Он очень волновался перед первым выступлением.

Но дебют прошёл с громадным успехом. Шаляпин создал глубоко правдивый образ русского крестьянина-патриота и спел свою партию с таким захватывающим драматизмом, что покорил всех слушателей.

Шаляпин говорил, что не верит в одну спасительную силу таланта без упорной работы. За три года он спел в театре Мамонтова 19 ведущих партий басового репертуара. Причём он учил оперы целиком и мог в каждой из них спеть любую партию. Он часто выступал в концертах, много читал, занимался итальянским языком, внимательно изучал игру Ермоловой, Садовской, Ленского и других драматических артистов.

Многие свои партии в эти годы Шаляпин разучил с помощью выдающегося композитора и дирижёра С. В. Рахманинова, работавшего в театре Мамонтова. Вслед за уроками Усатова — это и была „консерватория“ Шаляпина.

Ф. И. Шаляпин и С. В. Рахманинов.

22

В театре Мамонтова Шаляпин близко познакомился с художниками Серовым, Поленовым, Левитаном, Врубелем, Коровиным. Советы этих замечательных мастеров живописи развили природный художественный вкус молодого артиста и помогли ему создать его основные роли.

Серов, Левитан, Коровин.

Каждое новое выступление приносило Шаляпину всё более и более громкий успех. Осенью 1899 г. он переходит из Частной оперы в Большой театр, и за несколько лет его имя становится известным всей России.

24

К Шаляпину приходит слава. Он поёт в Большом и Мариинском театрах, в прессе его называют „певцом-богатырём", его портреты пишут крупнейшие русские художники.

И. Репин пишет портрет Шаляпина.

В те годы Шаляпин близко сходится со многими представителями передовой русской интеллигенции, что имело громадное значение для его творчества.

Шаляпин среди русских писателей (Андреев, Бунин, Телешов, Чириков, Скиталец, Горький).

Тесная дружба связывала Шаляпина с Горьким, которого он глубоко уважал и любил. „Как бы желал я, дорогой Алексей Максимович, быть с тобою всегда вместе... „Люблю", вот всё, что я тебе скажу" – писал Ф. Шаляпин Горькому.

В 1905 году Шаляпин пел со сцены театра и с концертной эстрады вместе с тысячеголосой рабочей аудиторией знаменитую, звучавшую, как призыв к революции, „Дубинушку".

В романе „Жизнь Клима Самгина“ М. Горький рассказывает об этом эпизоде. „Шум рассеялся, разбежался по углам, уступив место одному мощному и грозному голосу... Все стояли, глядя в угол: там возвышался большой человек и пел, покрывая нестройный рёв сотни людей... Снова стало тихо... а из угла от большого человека плыли над их головами гремящие слова:

На цар-ря, на господ
Он поднимет с р-размаху дубину!“

В 1901 г. Шаляпин впервые выехал на гастроли за границу и выступил в Милане в опере Бойто „Мефистофель“. Выступление в Италии принесло ему мировую славу.

Оперный театр „Ла Скала“ в Милане.

Хотя за пультом стоял такой замечательный дирижёр, как Тосканини, а в спектакле участвовал молодой Карузо, знатоки пророчили этой слабой опере неизбежный провал. Но случилось чудо.

„Могуче, дерзко, красиво разнёсся по залу великолепный голос...—писал один из очевидцев. — Публика с изумлением слушала русского певца, безукоризненно по-итальянски исполнявшего труднейшую партию".

Шаляпин — Мефистофель в опере Бойто.

Когда Шаляпин закончил свою арию, „театр дрогнул от рукоплесканий. В аплодисментах утонуло пение хоров, могучие аккорды оркестра. Пришлось, – нечто небывалое, – прервать пролог...“

С 1905 г. Шаляпин выезжал на гастроли за границу почти ежегодно. Вслед за Италией его голос зазвучал в крупнейших городах других стран, покоряя и очаровывая слушателей, прославляя русскую оперную музыку и русскую песню.

Шаляпин – Борис Годунов.

Шаляпин был крупнейшим пропагандистом русского музыкального искусства. В те годы русские оперы за рубежом были почти неизвестны, а в России в императорских театрах царило безграничное преклонение перед итальянской оперой. Потребовался гигантский талант Шаляпина и его страстная любовь к русской музыке, чтобы прочно утвердить русскую оперу сначала в России, а затем и в крупнейших театрах мира.

Шаляпин был гениальным исполнителем основных ролей русского оперного репертуара. В опере Мусоргского „Борис Годунов" он создал истинно пушкинский образ Годунова.

Выразительность пения и игры Шаляпина была настолько велика, созданный им трагический величаво-скорбный образ Годунова был полон такой глубокой жизненной правды, что зрители забывали об условности происходящего на сцене.

В сцене галлюцинаций слова Шаляпина-Годунова: „Что это... там... в углу?“ – были полны такого невыразимого ужаса, что на генеральной репетиции в Париже потрясённая публика вскочила с мест и оглянулась туда, куда смотрел Годунов.

Работая над оперой Даргомыжского „Русалка", Шаляпин коренным образом пересмотрел существовавшую до него трактовку образа Мельника. Артист-новатор, он был беспощадным врагом оперной рутины и стремился по-своему, оригинально решать каждую свою роль.

Разрушив традиционные оперные штампы, Шаляпин создал трагический образ безумного отца, который современники сравнивали с шекспировским королём Лиром.

Шаляпин в роли Мельника.

40

Великий мастер перевоплощения, Шаляпин создал в русских операх яркую галерею совершенно различных образов. Страшный в своём кабацком веселье варнак Ерёмка и отравленный завистью Сальери,

41

смешной и трусливый, но трогательный в своей наивности Фарлаф и словно высеченный из мрамора грозный восточный деспот Олоферн,

надменный царедворец Бирон и разгульный, циничный князь Галицкий,

43

страстный опричник и фанатичный ревнитель „старой веры" Досифей — все эти образы совершенно непохожи друг на друга, и трудно поверить, что они созданы одним артистом.

В разных ролях неузнаваемо менялись не только сценическое поведение и сценический облик Шаляпина, но и манера его пения. В отличие от артистов итальянской школы, стремившихся главным образом к красоте звука, Шаляпин считал высшей целью певца выразительность и осмысленность пения, наиболее глубокое раскрытие внутреннего мира своих героев.

Очень большое внимание Шаляпин уделял живописному решению образа. Так, например, работая над ролью Грозного, он тщательно изучал произведения живописи и скульптуры, изображающие Ивана IV.

„Иван Грозный". (М. Антокольский).

„Иван Грозный и сын его Иван“. (И. Репин).

Шаляпин синтезировал отдельные черты этих произведений и создал изумительный по своей выразительности внешний рисунок образа Грозного.

Шаляпин хорошо рисовал и лепил, и это помогало ему находить яркие и убедительные решения сценического грима и костюма.

Ф. И. Шаляпин работает над своим скульптурным портретом.

Появление опер Глинки, Чайковского и композиторов „могучей кучки“ во главе с Мусоргским и реалистическое искусство таких артистов, как О. Петров и И. Стравинский, подготовили почву для торжества русской оперы. Шаляпин, объединив в гениальном сплаве вокальное, музыкальное и сценическое искусства, произвёл в театре подлинную революцию, став крупнейшим представителем русского исполнительского стиля на оперной сцене.

Борьбу за расцвет русского оперного искусства вместе с Шаляпиным вели Собинов, Нежданова, Ершов и ряд других выдающихся оперных артистов.

Громадная работа Шаляпина над созданием нового исполнительского стиля особенно ярко видна в изменении трактовки исполнявшейся им роли Мефистофеля в операх Гуно и Бойто. В 1893 г., играя Мефистофеля в „Фаусте" Гуно, Шаляпин ещё целиком находился во власти старых оперных штампов.

Шаляпин в роли Мефистофеля. 1893 г.

Через пять лет, когда Шаляпин выступал в театре Мамонтова, от этих штампов не осталось и следа. Но артист продолжал упорно работать над дальнейшим совершенствованием образа.

Этот образ не только ничем не напоминал провинциального Мефистофеля 1893 г., но резко отличался и от того, который был создан в театре Мамонтова.

Громадное место в творчестве Шаляпина занимала концертная деятельность. На концертной эстраде он пел главным образом русские романсы и народные песни.

„Вышел к рампе... – писал М. Горький, – огромный парень, во фраке, в перчатках, с грубым лицом и маленькими глазами. Помолчал. И вдруг улыбнулся и – ей-богу! – стал дьяволом во фраке. Запел, негромко так: „Жил-был король когда-то, при нём блоха жила...“ Спел куплет и до ужаса тихо захохотал: „Блоха? Ха, ха, ха!..“ Когда он кончил петь, кончил этим смехом дьявола, – публика... публика растерялась. Мещанские рожи побледнели, всем стало страшно...“

57

К 1906 г. Шаляпин спел уже почти все свои основные партии. Он продолжал совершенствовать старые роли, но всё реже и реже выступал с новыми работами.

58

Из ролей, созданных Шаляпиным после 1905 г., наиболее интересным и значительным был образ благородного и трогательного Дон Кихота в одноимённой опере Массне.

Глубокими и выразительными были также образ Филиппа II, созданный Шаляпиным в опере Верди „Дон Карлос“, и образ Дон Базилио в опере Россини „Севильский цирюльник“.

59

60

Великая Октябрьская социалистическая революция поставила театры на службу народу. Шаляпин был назначен художественным руководителем бывшего Мариинского театра, и ему первому в нашей стране было присвоено почётное звание народного артиста Республики.

Шаляпин в группе артистов Мариинского театра.

61

В суровые годы гражданской войны Шаляпин пел для нового, пролетарского зрителя в театрах Москвы и Петрограда, выступал с концертами перед рабочими.

Шаляпин на концерте в Орехово-Зуеве. 1918 г.

Искусство Шаляпина, как всякого большого художника, было неразрывно связано со своей родиной, с Россией, и в этом была его огромная жизненная сила. Шаляпин хорошо понимал это...

Шаляпин – Яков в инсценировке „Певцов" Тургенева.

Он писал Горькому: „Оно, конечно, я пою то тут, то там в Европе, но в сущности, какой же я итальянский или французский артист. Ведь если я уйду совершенно из России, то и искусству моему будет конец“.

И всё же в 1922 г. Шаляпин уехал за границу и последний период своей жизни провёл вдали от родины. Это были годы тяжёлых жизненных ошибок великого артиста. Умер Шаляпин в Париже в апреле 1938 г.

Ф. И. Шаляпин. (Портрет работы Б. Ф. Шаляпина — сына артиста).

Но в истории русского искусства останется не Шаляпин последних лет его жизни, а Шаляпин молодой, Шаляпин периода творческого взлёта, когда он пел с рабочими „Дубинушку“ и когда его творчество имело громадное прогрессивное значение.

Таким – молодым, энергичным, неутомимым, идущим в ногу со своим временем и щедро отдающим людям своё великолепное искусство – Шаляпин и останется навсегда в памяти нашего народа, таким, каким запечатлел его на своём полотне замечательный русский художник Валентин Серов.

КОНЕЦ

Автор Н. Т. Канин
Консультант И. С. Кузнецова
Художник-оформитель М. И. Колчина
Редактор Л. Р. Вильвовская

Д-437-59

Студия „Диафильм"
Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7

Черно-белый 0-20

